

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль 44.03.01.29 Изобразительное искусство
Бакалавриат

«Я храню в себе свои прежние лица, как дерево-годовые кольца»

**Образ художников и их творчество декоративно - прикладной
интерпретации**

Красноярск, 2018

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль 44.03.01.29 Изобразительное искусство
Бакалавриат

Допущен к защите

Заведующий кафедрой РЖиС, профессор Карепов Г. Е

**«Я храню в себе свои прежние лица, как дерево-годовые кольца»
Образ художников и их творчество в декоративно – прикладной
интерпретации**

1. Инсталляция. Маски по художникам. «Я храню свои прежние лица, как дерево-годовые кольца»
2. Учебное задание для детей 10-11 лет (4 класс)

Дипломник: Науменко К. С. ст. гр. АФ14-31

Руководитель: Доцент кафедры РЖиС Яковлев В. А.

Красноярск, 2018

Введение

Раздел 1. Инсталляция. Маски по художникам. «Я храню в себе свои прежние лица, как дерево-годовые кольца»

От замысла к воплощению

- 1.1 Концепция темы: «Я храню свои прежние лица, как дерево-годовые... кольца»;
- 1.2 Сальвадор Дали
- 1.3 Михаил Шемякин
- 1.4 Казимир Малевич
- 1.5 Любовь Попова
- 1.6 Поэтапное выполнение инсталляции в соответствии с замыслом.

Раздел 2. Учебное задание для детей 10-11 лет (4 класс)

- 2.1. Методическая мотивация учебного задания
- 2.2. Структура учебного задания
- 2.3. Анализ и оценка результата учебного задания
- 2.4. Представление детских работ учебного задания

Заключение

Библиографический список

Введение

Рассказывать о масках можно бесконечно долго и все равно что-то останется недосказанным. Нет ни одного уголка на планете, где люди бы в определенные моменты истории не использовали «ложные лица». Маска – замечательное изобретение человечества, которое дает возможность хоть на некоторое время почувствовать себя другим человеком, добрым или злым, умным или глупым, красивым или уродливым. Возможно примеряя чужую личину, легче научиться понимать другого, почувствовать его боль и радость, пожить немного его жизнью. Конечно, многое зависит от того как использовать маску, но какие бы ритуалы в ней не проводили или какой бы забавный персонаж она не олицетворяла, все равно окажется, что маски живут отдельной жизнью, незаметно меняя наш внутренний мир, воспитывая нас и перемещая порой в страну фантазий и грез...

Маски всегда привлекали меня своей загадочной красотой.

Долгое время я занимаюсь различными видами декоративно-прикладного искусства. Особое место в моей творческой деятельности занимает скульптура и бумагопластика, её различные виды и техники.

Желая создать художественные объекты для моей дипломной работы, я сформулировала следующую гипотезу. Если я создам серию декоративных работ в виде инсталляции, побудит ли это интерес к декоративно-прикладному искусству, его эмоционально чувственному восприятию. В своей творческой работе я объединила интерес к любимым художникам и создание масок, а также свое увлечение скульптурой. Целью моей работы стало: создание инсталляции с серией декоративных масок на основе вдохновляющих меня художников.

**Раздел 1. Инсталляция. Маски по художникам. «Я храню в себе свои
прежние лица, как дерево-годовые кольца»**

От замысла к воплощению

- 1.1 Концепция темы: «Я храню в себе свои прежние лица, как дерево-годовые кольца»;
- 1.2 Сальвадор Дали
- 1.3 Михаил Шемякин
- 1.4 Казимир Малевич
- 1.5 Любовь Попова
- 1.6 Поэтапное выполнение инсталляции в соответствии с замыслом.

1.1 Концепция темы: «Я храню в себе свои прежние лица, как дерево – годовые кольца»

*Я храню в себе мои прежние лица, как дерево — годовые кольца.
Это сумма того, что составляет моё «я». В зеркале
отражается только моё последнее лицо, я же знаю все свои
прежние.
- Тумас Транстрёммер*

Эта цитата говорит нам о том, как наше окружение может отражаться в нас самих. Все мы иногда примеряем на себя разные маски, они могут быть как положительные, так и отрицательные. Сегодня я хочу рассказать, как некоторые маски могут изменить жизнь. Маски, взглянув через которые мы как бы смотрим сквозь искусство, такое необычное и многогранное, ведь искусство – это жизнь, во всех ее проявлениях.

Я в своей работе выражаю творчество и образ таких художников, как Сальвадор Дали, Казимир Малевич, Михаил Шемякин и Любовь Попова. Данные художники имеют большое значение не только в мировом значении, но и для меня лично. Все они невероятно восхищают, буквально переворачивают сознание. Эти художники особым образом повлияли на меня и мое творчество. Именно поэтому, обдумывая тему своей дипломной работы, я пришла к мысли, что мне хочется чего-то большего, нового, что еще не попадалось на глаза.

Так как среди выбранных художников есть и скульпторы, я попыталась объединить в дипломной работе несколько направлений, таких живопись, скульптура и ДПИ. Я как бы перенесла и объединила творчество художников с холста на то, что можно потрогать, примерить на себя.

Маски изготовлены из папье-маше, после чего доведены шпатлевкой, грунтовкой и акриловыми красками. Куб же сделан из дерева, а вращается благодаря шаговому двигателю. Вот так оказывается искусство может переплетаться с такими вещами, казалось бы, далекими от мира творческой деятельности.

Я считаю, что своей дипломной работой могу вдохновить других на что-то необычное, совершенно новое. Ведь в свое время, выбранные мной художники тоже были первооткрывателями в том или ином виде творчества.

Дипломный проект на первый взгляд может показаться чем-то исключительно декоративным, но это не так. Все представленные маски мы можем примерить на себя. Надев маску, мы можем заглянуть сквозь время и пространство, и хоть на какой-то миг посмотреть на мир так, как смотрели на него Дали, Малевич... Кто знает, как на нас это повлияет?..

1.2 Сальвадор Дали

*Сюрреализм – полная свобода человеческого существа и право его грезить.
Я не сюрреалист, я – сюрреализм,
– С. Дали.*

Сальвадор Дали – известнейший сюрреалист и один из самых влиятельных деятелей искусства 20-го века. К славе его привёл эксцентричный характер, уникальный талант и чрезвычайно творческий стиль живописи. С его картинами, созданными за более 70-летний период, можно ознакомиться онлайн.

Формирование художественного мастерства Дали проходило в эпоху раннего модерна, когда его современники в значительной степени представляли такие новые художественные течения, как экспрессионизм и кубизм.

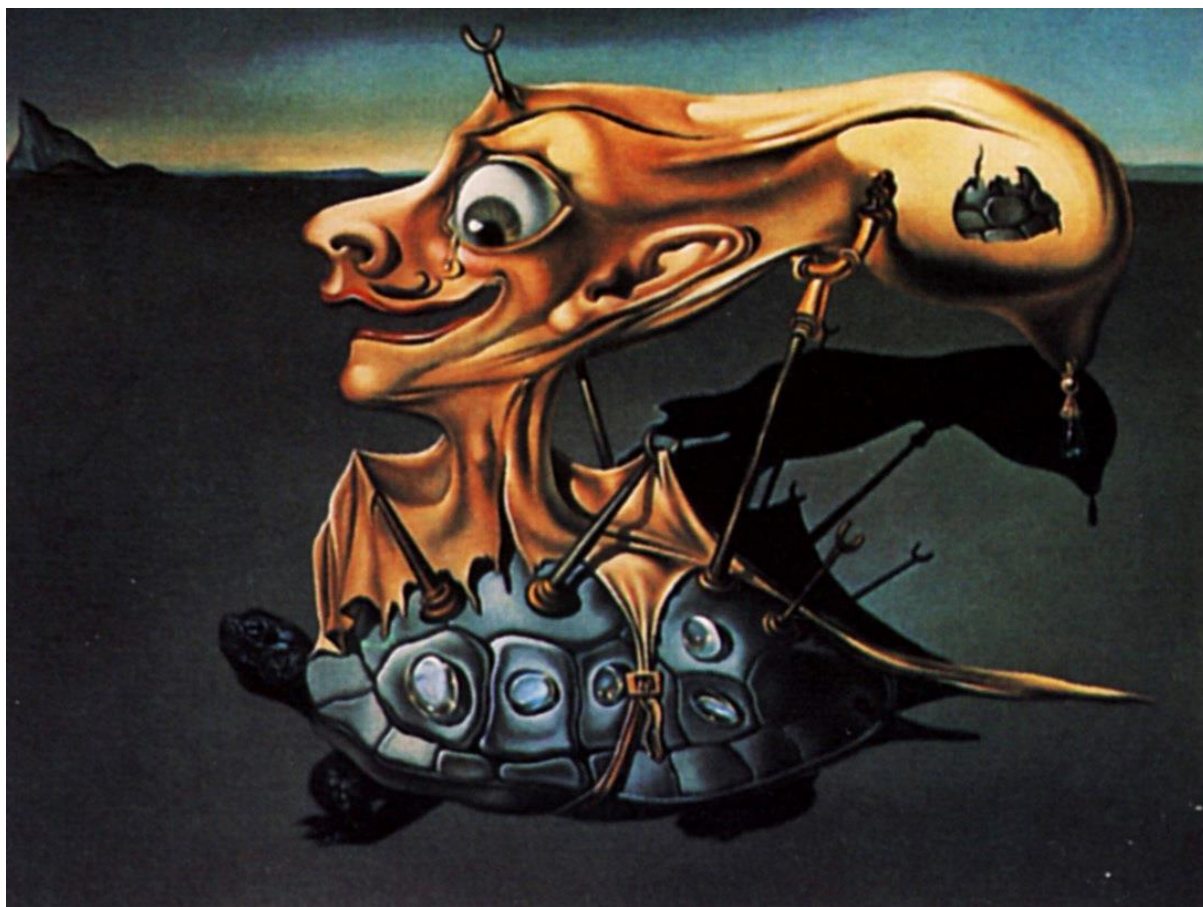
В 1929 году молодой художник примкнул к сюрреалистам. Этот год отмечен важным поворотом в его жизни, поскольку Сальвадор Дали встретил Галу. Она стала его любовницей, женой, музой, моделью и главным вдохновением.

Так как он был блестящим чертёжником и колористом, Дали почерпнул много вдохновения от старых мастеров. Но он использовал экстравагантные формы и изобретательные способы, чтобы составить совершенно новый, современный и инновационный стиль искусства. Его картины отличаются использованием двойных образов, ироничных сцен, оптических иллюзий, сновидческих пейзажей и глубокого символизма.

На протяжении всей своей творческой жизни Дали никогда не ограничивался одним направлением. Он работал с масляными красками и акварелью, создавал рисунки и скульптуры, фильмы и фотографии. Даже разнообразие формы исполнения не было чуждо художнику, в том числе создание ювелирных изделий и других произведений прикладного искусства. В качестве сценариста Дали сотрудничал с известным режиссёром Луисом Бунюэлем, который снял фильмы «Золотой век» и «Андалузский пёс». В них отобразились нереальные сцены, напоминающие ожившие картины сюрреалиста.

Плодовитый и чрезвычайно одарённый мастер оставил огромное наследие для будущих поколений художников и любителей искусства. Фонд «Гала-Сальвадор Дали» запустил онлайн-проект [Catalogue Raisonné of Salvador Dalí](#) для полной научной каталогизации картин, созданных Сальвадором Дали в период с 1910 по 1983 год. Каталог состоит из пяти разделов, разбитых по временной шкале. Его задумали не только для предоставления исчерпывающей информации о творчестве художника, но и для определения авторства произведений, поскольку Сальвадор Дали – один из самых подделываемых живописцев.

Приложение

1.3 Михаил Шемякин

Михаил Михайлович Шемякин — один из самых известных современных российских художников. Художник и скульптор Михаил Шемякин родился в Москве 4 мая 1943 года. Является Лауреатом Государственной премии Российской Федерации.

Детство Михаил Шемякин провёл в Германии. В 1957 году вместе с семьёй переехал в Ленинград. Михаил Шемякин пытался обучаться искусству в Институте живописи, скульптуры и архитектуры, но был исключен по идеологическим соображениям. После исключения ему пришлось заниматься обучением самостоятельно, посещая Эрмитаж и копируя картины мастеров прошлого. Вскоре он приобрёл известность в андеграундных кругах и стал одним из представителей современных течений искусства. В СССР, где к подобному искусству у властей было крайне негативное отношение, Шемякина арестовывали, производили конфискацию работ и даже пытались принудительно лечить в психиатрических больницах. Сам Шемякин высказывал мнение, что инициаторами всех выпадов в его сторону были зачастую даже не власти и правоохранительные органы, а Союз художников СССР, представители которого ратовали за развитие «угодного» искусства, прославляющего патриотизм, пролетарский интернационализм, национальные традиции в искусстве, а также классические формы искусства.

В 1970 году художник и скульптор был принудительно выслан из страны и поселился в Париже. Именно здесь, в столице Франции, он получил по-настоящему мировое признание. Его работы стали известны во многих странах мира. В 1981 году переехал в Америку и получил американское гражданство.

Искусство Михаила Шемякина — это смесь авангардных техник. Сегодня его искусство нельзя назвать андеграундом, так как это понятие давно перестало быть актуальным. Картины и скульптуры Шемякина выставляются в музеях и выставочных центрах. Фантасмагорический сюрреализм, гротескный маскарад — все его работы являются символическим отображением окружающей реальности, философией бытия, образным изображением различных явлений в обществе. За свою долгую творческую деятельность Михаил Михайлович Шемякин создал множество картин и скульптур, офортов, а также иллюстраций для книг.

Приложение

1.4 Казимир Малевич

«Когда пропадет привычка видеть в картинах изображение уголков природы, мадонн и бесстыдных венер, тогда только увидим чисто живописное произведение».
– К.Малевич

Я говорю, «Малевич» – вы представляете черный квадрат. Но Малевич нарисовал не только квадрат, а еще много разных цветных фигур. И не только фигур. Но сейчас поговорим о них. Когда смотрите на картины Малевича, возникает вопрос: «зачем он это нарисовал?» Кстати, на вопрос «зачем» Малевич отвечает – очень долго и скучно в своих философских трудах. Если сказать проще и короче – это был протест. Творчество, как протест. Попытка создать что-то абсолютно новое. И тут не поспоришь – Малевичу удалось удивить и шокировать. Прошло сто лет, как был создан «Черный квадрат», а он до сих пор не дает людям покоя, и многие считают своим долгом свысока бросить «и я так могу». И вы так можете, и Малевич смог. Малевич был первым, кто додумался до такого – и поэтому стал популярным.

Малевич смог придумать новое направление. Это направление живописи называется «супрематизм». От слова «supremus», которое в переводе означает «самый высокий». Сначала «высоким» Малевич называл цвет. Ведь цвет – это главное в живописи. А потом, с приходом популярности, художник уже называл «высшим» свой стиль. Мог себе позволить. Теперь супрематизм – самый высокий, самый лучший, единственный настоящий стиль живописи.

Художники-супрематисты рисуют разные геометрические фигуры, чаще всего квадрат, прямоугольник, круг и линию. Цвета простые – черный, белый, красный и желтый. Но могут быть исключения – каждый художник рисует так, как сам захочет.

Как Малевич понимал живопись? живопись, по мнению Малевича, должна создавать то, чего никогда не было раньше. Создавать, а не повторять. Именно этим художник отличается от ремесленника. Ремесленник «штампует» товар. А произведение художника – одно такое. Без повторения уже созданного. Если мы видим на полотне пейзаж – это «повторение» природы. Если нарисованная человек – это тоже повторение, ведь люди уже существуют в жизни.

Малевич придумал термин – беспредметность. На картине мы должны видеть беспредметность, и только в этом случае картина настоящая. Потому что если видим предмет – значит, этот предмет существует в мире. Если же он существует – значит, художник не нарисовал ничего нового. Тогда зачем он вообще рисовал? Такая вот философия.

Приложение

1.5 Любовь Попова

Любовь Сергеевна Попова - великая русская художница. Работала в различных авангардных жанрах, среди которых такие, как: кубизм, кубофутуризм, конструктивизм, супрематизм. Родилась в Московской губернии, село Ивановское, в 1889 году. С детства она была окружена вниманием и ни в чём не нуждалась, так как её отец был очень обеспеченным предпринимателем. В круг друзей семьи входили очень известные люди, в том числе и художники. Один из художников К.М.Орлов стал первым учителем молодого дарования.

После того, как Любовь Попова переехала в Москву, она получила среднее образование в гимназии и брала уроки в художественной школе замечательного живописца Константина Юона. Также Любовь Попова обучалась искусству рисования и живописи в Италии и Париже. Её всегда привлекали нестандартные подходы к самовыражению. У неё был очень хороший почерк в живописи, и она могла бы без проблем стать художником-пейзажистом, портретистом, писать батальные сцены и так далее, но вместо этого она предпочла с головой уйти в авангард. Особенно её привлекал новоизобретённый стиль Малевича [супрематизм](#). В супрематизме она добилась очень больших результатов, за что получила известность и популярность. Вместе с некоторыми другими художниками состояла в художественной группе Супремус, который также организовал Казимир Малевич.

Кроме супрематизма, она работала и в других авангардных жанрах, занималась оформлением театральных постановок в стиле конструктивизм, работала дизайнером. В настоящее время считается одним из самых ярчайших представителей русского авангарда.

Приложение

Женский портрет. 1915
1915, 1915

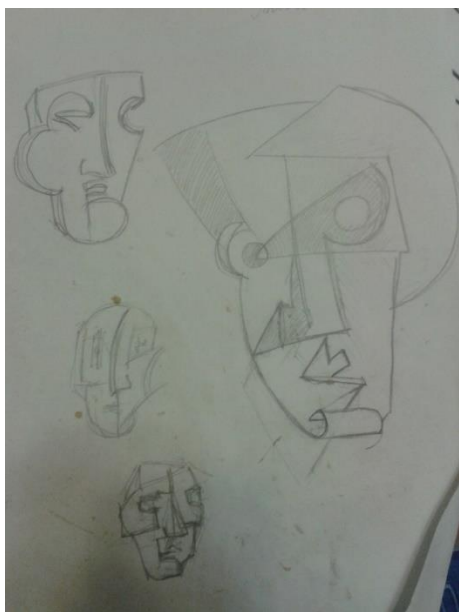
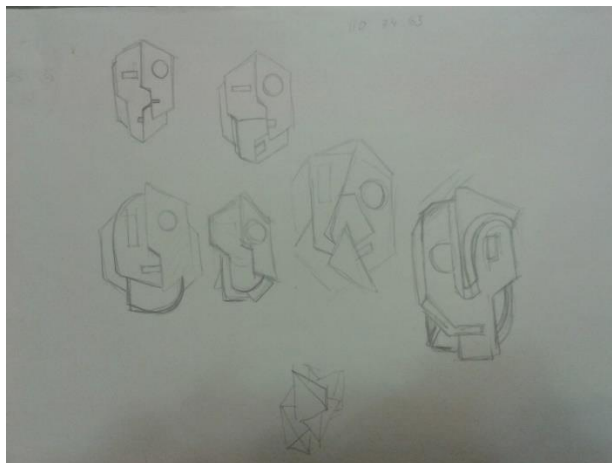

Портрет философа. 1915
1915, 1915

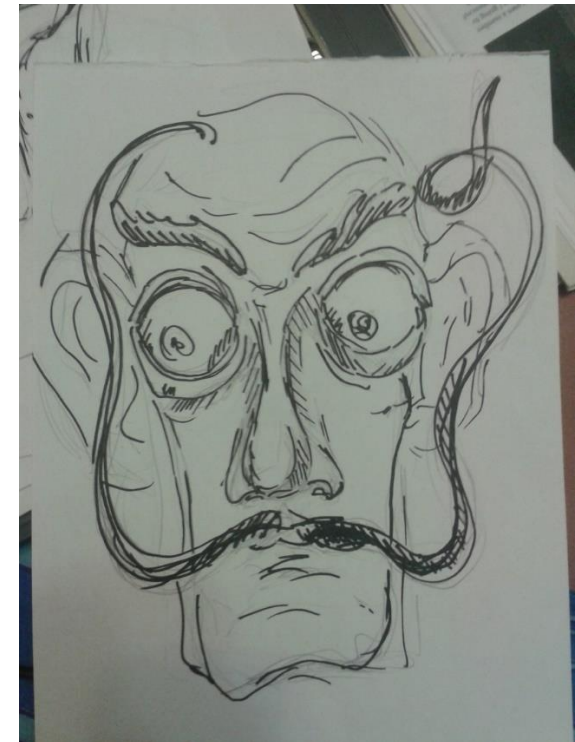
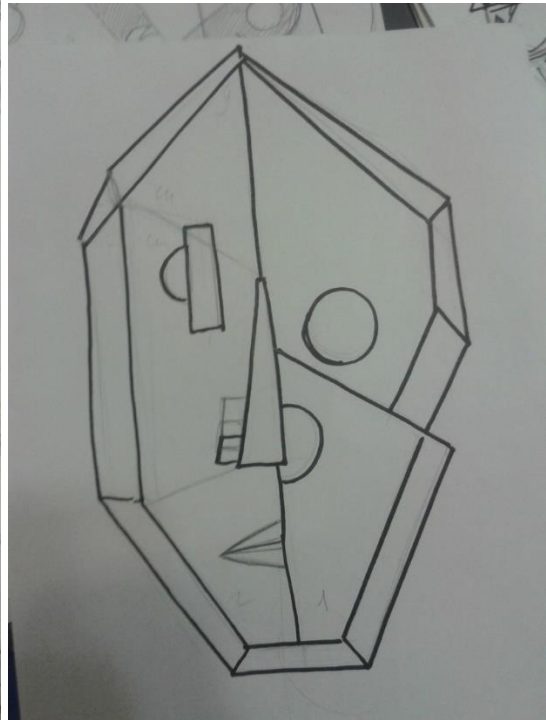

1.3 Поэтапное выполнение инсталляции в соответствии с замыслом.

1. Эскизирование

2. Выбор конечного варианта.

3. Создание цветового эскиза

4. Проба в материале

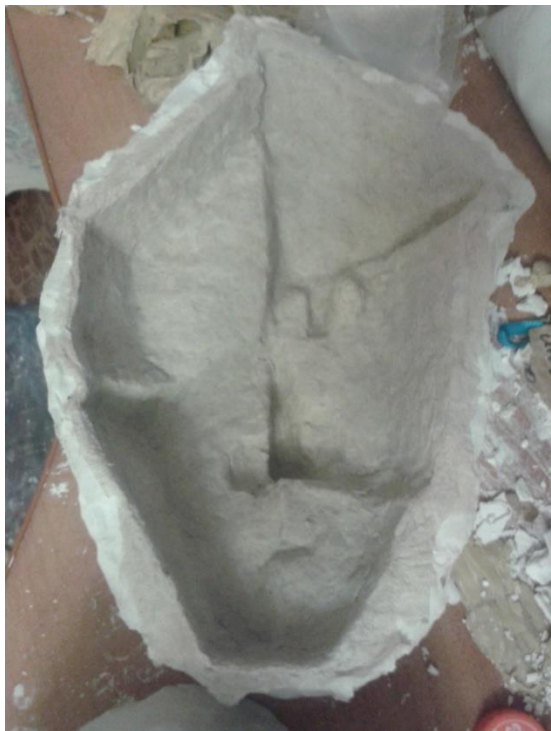
5. Перенесение в натуральную величину

6. Заливка гипсом

7. Заполнение формы папье-маше

8. Вынимание масок из гипсовой формы

9. Шпатлевание масок

10. Грунтовка и покраска

Раздел 2. Учебное задание для детей 10- 11 лет (4 класс)

- 2.1. Методическая мотивация учебного задания
- 2.2. Структура учебного задания
- 2.3. Анализ и оценка результата учебного задания
- 2.4. Представление детских работ учебного задания

2.1. Методическая мотивация учебного задания

Тема «Венецианский карнавал»

В рамках учебного проекта, мною разработано учебное задание по теме «Волшебная маска».

Учебное задание состоит из 5 уроков, предназначено для детей 9-11 лет (3-5 класс). На уроках дети знакомятся с основными правилами пропорций лица.

Так же им рассказывается история возникновения венецианских масок, её выразительные средства и примеры её выполнения.

Задания учебного проекта разработаны по принципу поэтапного освоения нового материала. В завершении ученики выполняют декоративный рисунок, гуашью на формате А3, с применением полученных знаний.

Основными задачами этого учебного проекта являлось ознакомление с анатомией и пропорциями лица (маски) и освоением изображения его на бумаге, знакомство с приёмами декоративной живописи, орнаментами и развитие мышления учеников.

Цель:

Создание маски по мотивам венецианской маски (декоративная работа в материале)

Задачи:

Урок №1. «Изображение человеческого лица (маски)»

На данном уроке дети знакомятся с анатомией лица и пропорциями маски. Дети изображают ее на своём листе простым карандашом. Знакомятся с различными видами масок, в том числе венецианскими (Баута, Венецианская Дама, Вольто, Кот, Доктор Чума).

Урок №2. «Изучение различных видов орнамента»

На уроке дети знакомятся с историей декоративной живописи и видами орнаментов, учатся выполнять простые орнаменты (геометрический, растительный).

Урок №3. «Изучить морды различных видов животных в фас (для масок)»

Изучаем и изображаем морды животных (кошка, собака, коза).

1. Поэтапное ведение работы: эскизирование; выбор животного; изобразить морду животного на листе; разрисовать красками.

Урок №4. «декоративное изображение эмоций лица, маски в карандаше»

1. Знакомство детей с различными эмоциональными образами венецианских масок. Образ отрицательного героя, положительного, веселого, грустного.

2. Поэтапное ведение работы: выбор персонажа; определить его характерные особенности; наметить общие пропорции маски; украсить маску деталями.

Урок №5. «декоративное изображение образа маски в цвете»

Заключительный этап работы, работа в цвете, наполнение орнаментами.

В конце урока - подведение итогов учителем и обсуждение выполненных работ в классе.

2.2. Структура учебного задания

Урок №1

Содержательная часть.

Тема: Пропорции маски»

Цель: изображение человеческого лица (маски)

Задачи:

1. Знакомство с видами венецианских масок (Баута, Венецианская Дама, Кот, Доктор Чума).
2. Изучение пропорций человеческого лица.
3. Получить навыки выполнения эскиза маски

Вспомогательная часть.

Материалы: ватман бумага (А4 формат), простые карандаши (тм, м, т), точилка, ластик.

Наглядные пособия: распечатанные картинки

Ход урока

1. Организационная часть. (2 минут)

Приветствие и знакомство с детьми. Подготовить рабочее место: разложить необходимые материалы на стол; развешать на доске необходимые картинки.

2. Вводная часть. (2 минуты)

– Дети, на сегодняшнем уроке мы узнаем о том, что такое венецианский карнавал, венецианские маски, какие существуют виды масок.

3. Объяснение нового материала. (15 минут)

Венеция – самый странный и непонятный город в мире. Он возник на топких, болотистых островах. В Венеции нет ни машин, ни автобусов. Здесь передвигаются только пешком или по воде.

Одна из ярких традиций в Венеции – это ежегодные карнавалы.

- Ребята, а вы знаете, что такое карнавал? (Карнавал – это весёлый праздник)

Венецианский карнавал – величайший праздник Италии, который длится две недели и на который съезжаются тысячи участников и зрителей из различных стран. В эти дни Венеция становится единой театральной сценой, где каждый и зритель, и участник.

Основными атрибутами любого карнавала стали костюмы и маски, призванные скрыть социальные различия и всех уравнять на время праздника. Богатство и бедность скрывались под масками, и любой простолюдин мог рассчитывать на внимание принцессы.

В венецианском карнавальном костюме нет никаких запретов и ограничений, и костюмы могут быть выполнены из самых нетрадиционных современных материалов - пластика, стекла и фольги, от оригинальных идей которых окружающие приходят в восторг. Некоторые маски очень красивы и искусно выполнены.

А теперь представьте, что вас пригласили на мероприятие в венецианском стиле... С чего начнем?

Самостоятельная работа над эскизом.

Нарисуем овал лица, соблюдая пропорции. Делим его вертикальной линией пополам для симметрии. Сейчас очень важно нарисовать одинаковые прорезы для глаз. Для этого рисуем верхнюю и нижнюю линию в ширину глаз, затем между глазами помещаем длину

глаза. Теперь плавной линией соединяем внутренний и внешний угол глаза. По ходу работы показать, как дорезать глаза у готовой маски.

4. Задание для практической работы. (1 минуты)

Сегодня мы будем рисовать маску. На доске вы можете увидеть картинки масок, посмотрите на них внимательно. Нарисуйте учитывая все правила построения.

5. Практическая часть. (25 минут)

Дети рисуют. Учитель подходит к каждому ученику, помогает, если что-то не получается.

6. Подведение итогов. (2 минут)

Небольшой просмотр. Все ученики выкладывают свои работы. Совместный анализ рисунков. Выставление оценок.

7. Задание на дом. (1 минут)

Нарисовать поэтапно маску, раскрасить ее цветными карандашами или фломастерами.

Урок №2

Содержательная часть

Тема: «Орнамент для маски»

Цель: Изучение различных видов орнамента

Задачи: Ознакомиться с цветом, видами орнаментов.

Вспомогательная часть

Материалы –ватман бумага (А3 формат), кисти, простой карандаш, ластик, гуашевые краски, палитра, баночка для воды, тряпочка.

Ход урока

1.Организационная часть. (2 минуты)

Выложить необходимые материалы на стол, подготовить краски, открыть все баночки, набрать воду в баночки. Развешать на доске картинки.

2. Вводная часть. (3 минуты)

Дорогие дети, на прошлом урок мы познакомились с простой схемой рисования маски. Сегодня мы об орнаментах. Какие виды орнаментов вы знаете? Где можете их встретить?

3. Объяснение нового материала. (10 минут)

Орнамент-узор, составленный из ритмически чередующихся элементов растительного и животного мира, а также геометрических форм.

Орнаменты подразделяются на *плоские* и *рельефные*.

Существенная особенность любого орнамента – четко выраженный ритм.

Существуют четыре вида орнаментов:

Геометрический орнамент:

Геометрический орнамент состоит из точек, линий и геометрических фигур.

Растительный орнамент:

Растительный орнамент составляется из стилизованных листьев, цветов, плодов, веток и т.д.

Антропоморфный орнамент:

Антропоморфный орнамент в качестве мотивов использует мужские и женские стилизованные фигуры или отдельные части тела человека.

Зооморфный орнамент:

Зооморфный орнамент включает стилизованные изображения реальных или фантастических животных.

4. Задание для практической работы. (1 минута)

Сегодня мы будем рисовать орнаменты. На доске вы можете увидеть примеры различных орнаментов посмотрите на них внимательно. Разделите лист на 4 части. Попробуйте нарисовать в каждой части орнаменты используя геометрические фигуры и растительность

5. Практическая часть. (25 минут)

Дети рисуют. Учитель подходит к каждому ученику, помогает, если что-то не получается.

6. Подведение итогов (2 минуты)

Небольшой просмотр. Все ученики выкладывают свои работы. Совместный анализ рисунков. Выставление оценок.

7. Задание на дом (1 минут)

Нарисовать орнаменты простыми карандашами.

Урок №3

Содержательная часть

Тема: «Маска животного»

Цель: Изучить животных.

Задачи:

Выбрать шаблон животного. По шаблону перенести животное на отдельный лист, раскрасить; вырезать по контуру. Приклеить с обратной стороны палочку.

Вспомогательная часть

Материалы –ватман бумага (А3 формат), кисти, простой карандаш, ластик, гуашевые краски, палитра, баночка для воды, тряпочка, ножницы, палочка.

Наглядные пособия:

- распечатанные иллюстрации
- распечатанные шаблоны

Ход урока

1. Организационная часть. (2 минут)

Необходимо на каждый стол разложить материалы. Шаблоны развешать на доске.

2. Вводная часть. (3 минут)

-Сегодня мы вместе с вами своими руками сделаем маски животных: кошки, собаки и зайца. Давайте поговорим о том, где в окружающем нас мире можно встретить животных и каких? Приведите примеры, каких животных мы можем видеть дома? Давайте сейчас выберем себе по одному понравившемуся, или же любимому животному, раскрасим его красивыми красками! А в конце занятия устроим показ наших замечательных животных.

4. Объяснение нового материала. (10 минут)

-На нашей планете существует 32 вида зайцев. Все эти животные имеют схожее строение и внешний вид и объединены в один род Зайцы. У всех зайцев длинные уши, густая пушистая шерсть, сильные задние ноги и короткий хвост. У зайцев совсем нет клыков, но зато имеются большие зубы резцы, которые растут на протяжении всей жизни и способны быстро стираться. В наших широтах наиболее известны заяц-русак и заяц-беляк. В природе у зайцев очень много врагов. На них охотятся волки, лисы, рыси, койоты, хищные птицы и человек. Чтобы спастись, зайцам нужно уметь очень быстро бегать. В минуты опасности заяц может развивать скорость от 50 до 70 км/ч. Убегая, заяц может запутывать следы и тем самым сбивать с толку своих преследователей. Перед тем, как лечь спать, заяц может делать круг, а потом резко отпрыгивать в сторону – такой маневр запутывает хищников и заставляет их ходить по кругу в поисках добычи. На теле зайца очень мало сальных желез, поэтому эти животные почти не имеют запаха. Это помогает зайцу прятаться от хищников и долго оставаться незамеченным.

Так, если зайца мы можем встретить только в лесу, или же в зоопарке, то собаку и кошку мы можем видеть у себя дома. Поднимите руки, у кого есть кот или кошка? А у кого собака? (Сравним кого больше)

Собака – самое первое животное, которое смог приручить человек, то есть несколько десятков тысяч лет назад. В те времена собаки помогали людям охотиться на диких животных и охраняли поселения, предупреждая о приближении чужаков. С тех

пор собаки сопровождали людей повсюду, помогая в самых разных сферах жизни. У собак, как и у человека, 5 органов чувств – зрение, обоняние, слух, вкус и осязание. Зрение у собак цветное, но они различают меньше цветов, чем человек. Собаки четко различают зеленый, желтый, фиолетовый, синий цвета и их оттенки, а вот красный и оранжевый воспринимают плохо. Но при этом собаки могут различать около 40 оттенков серого цвета. Собаки очень чувствительны к запахам. Поразительная способность различать и улавливать запахи помогает им легко найти след, определить примерное расстояние до источника запаха и выделять запахи из смеси разнообразных ароматов. Благодаря таким качествам, собаки могут находить людей, попавших под завалы, и обнаруживать в аэропортах запрещенные к перевозке предметы и вещества. Слух у собак хороший, они слышат в два раза лучше, чем человек. Осязание тоже развито хорошо. Собаки способны ощутить даже легкое прикосновение к их шерсти. Им нравится, когда их поглаживают, но они не очень любят, когда их обнимают. Вкусовых рецепторов на языке у собак гораздо меньше, чем у человека. Поэтому и вкусовые ощущения у них не такие, как у людей. Однако известно, что сладкий вкус собаки хорошо различают и сладости любят.

А теперь поговорим о кошках. Кошка домашняя – млекопитающее из отряда хищников семейства кошачьих. Одомашнивание кошки произошло в Древнем Египте около 4000 лет до н.э. Из Египта она попала в другие страны и распространилась по всему миру. В настоящее время кошка – одно из самых популярных и любимых человеком домашних животных.

Кошка имеет гармоничное сложение тела. Голова у кошек округлая, уши, как правило, стоячие, остроконечные. Глаза круглые, зрачок щелевидный, вертикальный. Мочка носа подвижная, чаще всего розового цвета. Хвост удлиненный, постепенно утончается к концу. Конечности высокие, крепкие. Когти на пальцах втянуты. Шерсть густая. Окраска шерсти может быть самой разнообразной. Сейчас существует множество пород кошек, среди которых имеются короткошерстные, длинношерстные, вислоухие, короткохвостые и другие.

4. Задание для практической работы. (5 минут)

Итак, будем делать маску. На доске вы можете увидеть фото наших животных. Внимательно осмотрите их и выберите понравившееся. Выберите шаблон своего животного, вырежете по шаблону маску и раскрасьте ее цветами, соответствующими животному цветами. Вырежьте маску ножницами. После, приклейте с обратной стороны палочку.

5. Практическая часть. (25 минут)

Дети выполняют учебное задание. Учитель подходит к каждому ученику, помогает, если что-то не получается.

6. Подведение итогов (2 минуты)

Небольшой просмотр. Все ученики показывают свои работы. Совместный анализ результата. Выставление оценок.

7. Задание на дом (1 минут)

Сделать маски животных для своих родителей/друзей/братьев/сестер.

Урок №4

Содержательная часть

Тема: «Эмоции».

Цель: декоративное изображение образа маски в карандаше.

Задачи:

– Поэтапное ведение работы с использованием полученных знаний.

1. Знакомство детей с различными эмоциональными образами венецианских масок. Образ отрицательного героя, положительного, веселого, грустного.

2. Поэтапное ведение работы: выбор персонажа; определить его характерные особенности; наметить общие пропорции маски; украсить маску деталями.

Вспомогательная часть

Материалы – ватман бумага (А3 формат), простой карандаш (В2-В8), ластик, точилка.

Наглядные пособия – распечатанные картинки, шаблоны.

Ход урока

1. Организационная часть. (2 минут)

Выложить необходимые материалы на стол. Развешать на доске картинки декоративных работ с масками.

2. Вводная часть. (5 минут)

На сегодняшнем занятии я вам расскажу о том, какой характер может показать маска. Эту работу мы будем выполнять в течение двух занятий. На первом занятии – поиск композиции по теме «Волшебная маска», выполняем рисунок в карандаше на втором занятии приступаем к работе с цветом.

3. Объяснение нового материала. (10 минут)

Вы можете представить себе человека, который никогда не смеется, не плачет, не удивляется, не сердится, не боится?.. Конечно же, вы скажете, что таких людей не бывает. И действительно, все мы в различные моменты своей жизни то радуемся, то огорчаемся, то восхищаемся.

Радость, печаль, грусть, страх, удивление — все это разнообразные эмоции, выражающие наше отношение к действительности (к людям, поступкам, предметам и т. д.).

Слово «эмоции» происходит от латинского слова и означает «потрясаю, волну». То есть само значение слова «эмоции» говорит о неравнодушном отношении к различным событиям и ситуациям в жизни человека. С помощью эмоций мы выражаем своё отношение к происходящему. Вот и сейчас, когда вы слушаете меня, у вас наверняка возникло определенное отношение к моим словам, ваши лица могут выражать либо скуку, либо любопытство, либо удивление и еще какую-то эмоцию. Значит, эмоции выражаются через мимику или выражение лица.

Посмотрите на эти изображения (демонстрируются заранее подобранные фотографии с различными эмоциональными выражениями лица: страх, радость, удивление, печаль, горе, испуг, восторг, пренебрежение, скука и др.).

Как вы думаете, что выражают их лица?

Давайте подумаем, как еще люди выражают свои эмоции? Представьте себе, что вы пришли в цирк, где фокусник демонстрирует разные чудеса. Вспомнили, что вы испытывали, когда видели это впервые?

Наверное, у вас было много разных эмоций: и удивление, и восхищение, и, может быть, вначале вам было немного страшно, а потом — очень весело. Оказывается, одно и то же событие может вызвать сразу много эмоций и выражать их можно по-разному: как мы уже говорили, с помощью выражения лица (или в мимике). Например, когда вы пытаетесь понять, что же происходит на арене цирка и как это у фокусника все получается, вы можете привстать со своего места или сказать что-нибудь, выражающее любопытство и восторг одновременно: «Ничего себе!», «Здорово!», или еще что-нибудь в зависимости от того, кто сидит рядом. Значит, свои эмоции можно выражать также и с помощью слов. И, наконец, когда вы, восхищаясь артистом, хлопаете в ладоши, аплодируете, вы выражаете свои эмоции, свою радость и восхищение с помощью действия (или в пантомимике, то есть в выразительных движениях всего тела).

Таким образом, можно сделать вывод, что эмоции помогают нам понять других людей, их состояние, их отношение к вам, событиям, предметам. Через эмоции мы показываем другим людям и свое собственное настроение, свои переживания, свое отношение к событиям и явлениям.

Так и у венецианских масок, у каждой свое настроение, свой характер. Например, уже известная вам полумаска Панталоне показывает грустного старого человека, с очень большим носом.

Маска Дзанни показывала глупого и хитрого человека. Считалось, что чем сильнее сморщен лоб и чем длиннее нос, тем персонаж глупее.

Карнавальная маска Джокера — воплощение обобщенного образа шутника и пройдохи, королевского придворного паяца, бывшего в состоянии как рассмешить, так и жестоко осмеять любого независимо от статуса и благосостояния. Это олицетворение коварства, озорства, безудержного веселья, а иногда и жестокой подлости.

Венецианская Дама — маска, олицетворяющая изысканную и томную красотку. Это образ очаровательной титулованной венецианской дамы времен Тициана и периода Чинквеченто: великолепное платье, обилие драгоценностей, фантазийный головной убор или сложная и богато украшенная прическа.

Вольто — эта маска также известна под названием Гражданин. За простоту и нейтральность ее любили носить рядовые горожане. Это самая «безликая» из всех масок, повторяющая овал обычного человеческого лица без каких-либо особенностей или особых признаков.

5. Задание для практической работы. (2 минуты)

Итак, сегодня мы начнем рисовать маску, выражающую какое-либо настроение. На доске вы можете увидеть иллюстрации венецианских масок, у каждой свое настроение, так же изображения различных выражений лица. Внимательно их изучите и приступайте к работе над эскизом вашей маски. Наполните маску орнаментами.

5. Практическая часть. (25 минут)

Дети рисуют. Учитель подходит к каждому ученику, помогает, если что-то не получается.

6. Подведение итогов 7-10 минут

Небольшой просмотр. Все ученики выкладывают свои работы. Совместный анализ рисунков.

Урок №5

Содержательная часть

Тема: «Волшебная маска (вторая часть работы)».

Цель: Получить опыт работы с декоративным изображением маски.

Задачи: Поэтапное ведение работы с использованием полученных знаний.

Вспомогательная часть

Материалы — ватман бумага (А3 формат), кисти, простой карандаш, ластик, гуашевые краски, палитра, баночка для воды, тряпочка

Наглядные пособия – распечатанные картинки

Ход урока

1. Организационная часть. (2 минут)

Выложить необходимые материалы на стол, подготовить краски, открыть все баночки, набрать воду в баночки. Развешать на доске картинки декоративных работ художников.

2. Вводная часть. (5 минут)

Сегодня наше последнее, итоговое занятие, на котором мы завершаем наши работы в цвете и подводим итоги проделанной работы.

3. Объяснение нового материала. (7 минут)

Известно, что всякому рисованию предшествует выбор палитры. Вы можете сами выбрать в какой цвет вы покрасите вашу маску. Это может быть один цвет, или же сочетание сразу нескольких цветов. Может быть основной цвет будет однотонный, но также будут присутствовать яркие акценты. Некоторые традиционные цвета это красный и металлический. Используйте маленькую кисточку, чтобы рисунок был детальней.

4. Задание для практической работы. (2 минуты)

Достаём работы, выполненные на предыдущем занятии, определяем цветовую палитру и приступаем к завершающему этапу, работе с цветом.

5. Практическая часть. (30 минут)

Дети рисуют. Учитель подходит к каждому ученику, помогает, если что-то не получается.

6. Подведение итогов 7-10 минут

Небольшой просмотр. Все ученики выкладывают свои работы. Совместный анализ рисунков. Выставление оценок.

2.3. Анализ и оценка результата учебного задания

Проведение уроков в школе с детьми для меня было первым опытом. Реализовать замысел всех уроков удалось.

На первом уроке дети познакомились с анатомией и пропорциями лица, а также научились рисовать эскизы.

На уроке отклонений от плана не было. Возникали не большие проблемы с освоением композиции в листе, но все справились, с помощью преподавателей и ассистентов, и мы успели уложиться во времени.

На втором мы изучали и рисовали орнаменты, дети быстро справились с задачей. Это задание не вызвало бурных эмоций и интереса.

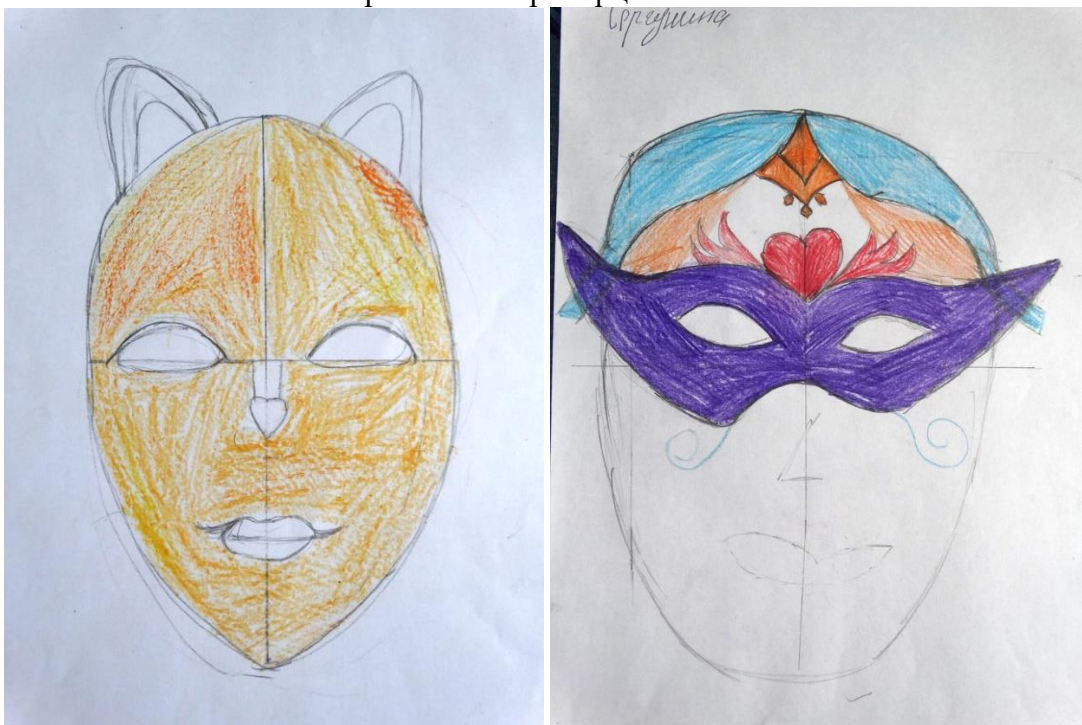
На третьем уроке дети рисовали маски животных. Дети успешно справлялись с задачей и никаких отклонений от плана не возникло. Учащиеся работали активно, быстро, много и бурно обсуждая между собой процесс работы. Детям понравились их работы

На четвертом уроке мы изучали какими могут быть эмоциональные состояния, выражения лиц. Детям очень понравился этот урок, некоторые соседи по парте позировали друг другу.

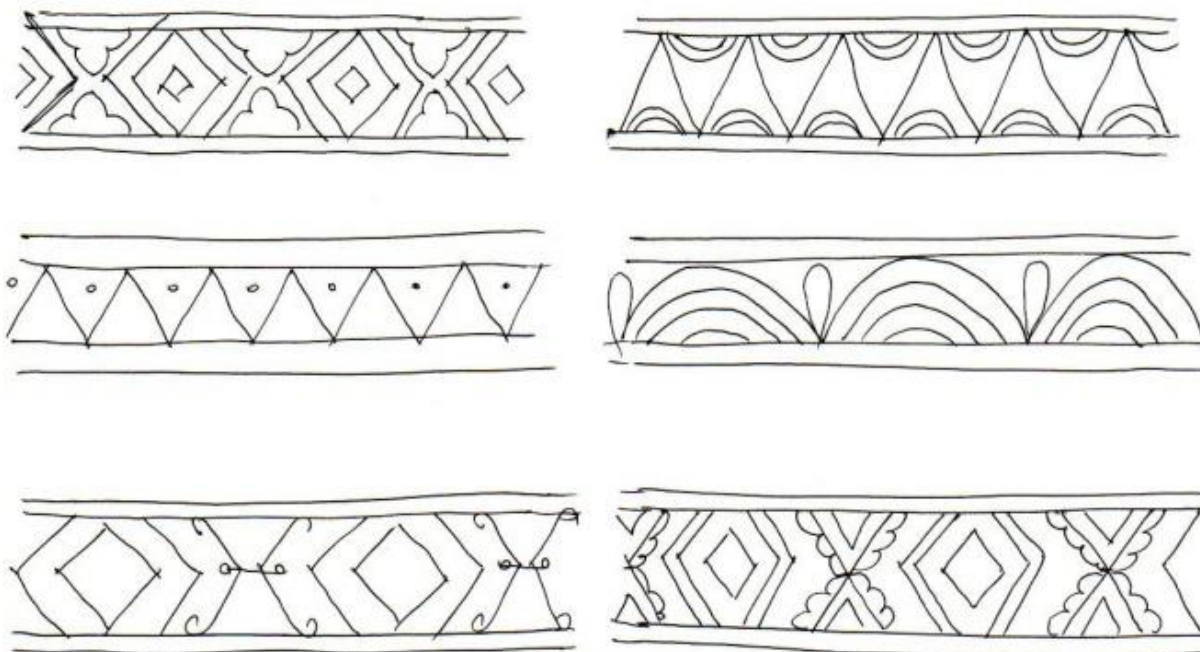
На пятом, заключительном уроке, дети завершали работы, начатые на прошлом занятии. Работы получились очень красивые и разнообразные, дети были довольны проделанной работой.

2.4. Представление детских работ учебного задания

Урок № 1. «Пропорции маски»

Урок 2. «Орнаменты»

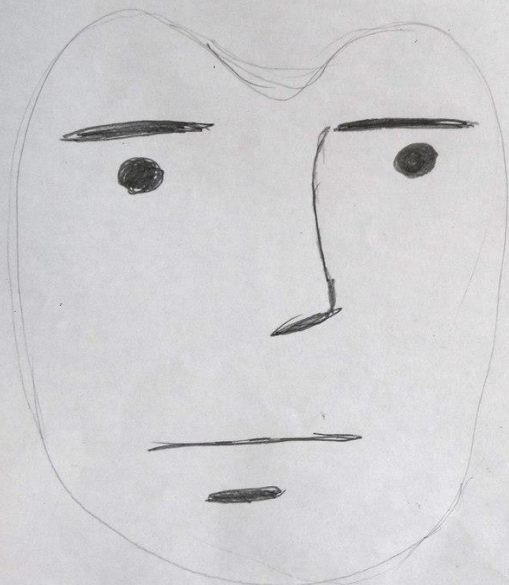

Урок № 3. «Маска животного»

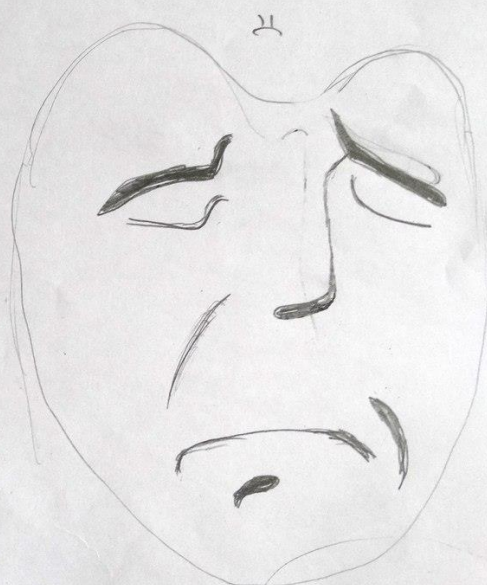

Урок 4. «Эмоции»

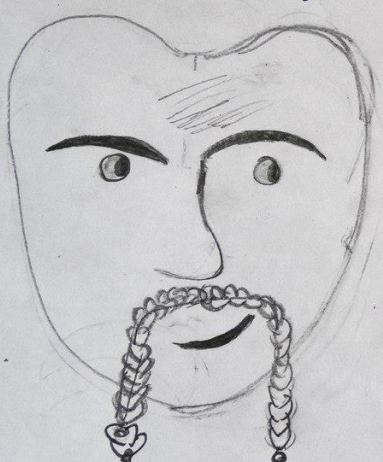
Безразличие

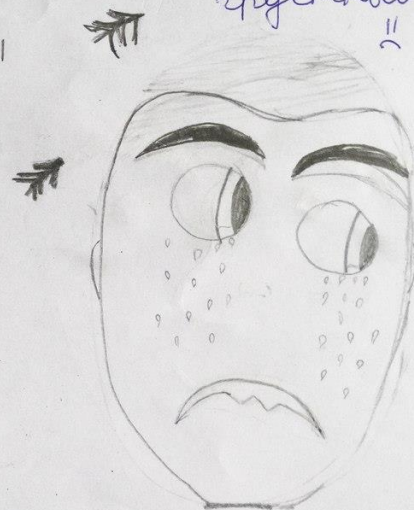
Страх

Злость

Грустный

Урок № 5. «Волшебная маска»

Заключение

В ходе прохождения практики в МБОУ СОШ № 17 Свердловского района города Красноярск я ознакомилась с содержанием и основной формой деятельности школы.

За время практики я посетила и проанализировала ряд уроков изобразительного искусства, активно учувствовала во всех текущих организационных мероприятиях данного образовательного учреждения, самостоятельно провела и проанализировала разработанные мною уроки изобразительного искусства по теме дипломной работы. Дети, на мой взгляд, прониклись ко мне доверием и уважением и с успехом выполняли мое задание, работу на тему «Волшебная маска», они с энтузиазмом и интересом подходили к выполнению данного им задания. Работы получились интересными, красочными, необычными, а главное, что в каждой из них чувствуется индивидуальность ребенка.

За время прохождения преддипломной практики я многому научилась, ближе познакомилась с профессией педагога, окунувшись в атмосферу детского творчества, общества детей. В результате всего этого, я приобрела практические навыки работы учителем изобразительного искусства. В течении всей практики я анализировала результаты проведенной работы, обсуждала их с руководителем практики.

Преддипломная практика позволила мне расширить и закрепить теоретические знания, полученные в ходе обучения в университете, приобрести практические навыки работы с детьми разного возраста.

Библиографический список:

1. Авангард – поставангард, модернизм – постмодернизм: проблемы терминологии. Круглый стол: Д. Сарабьянов, Г. Стернин, Л. Лифшиц, Г. Вдовин, Г. Поспелов, А. Ягодковская // Вопросы искусствознания. – 1995. – № 1-2. – С. 41-83.
2. Андреев, Л.Г. Сюрреализм. История. Теория. Практика / Л.Г. Андреев. – М.: Geleos, 2004. – 352 с.
3. Андреева, Е.Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI века / Е.Ю. Андреева. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 487 с.
4. Шаляпин Ф.И. Маска и душа М., 1997.
5. Мир художественного литья. История технологии / Н.И. Бех и др. - М.: Едиториал УРСС, Металлург, 1997. - 272 с.
6. Лепка из пластилина. - М.: Рипол Классик, 2010. - 264 с.
7. Ампилогов О.К. Преддипломная подготовка. Учебно-методическое пособие. Красноярск «СФУ» 2012

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль 44.03.01.29 Изобразительное искусство
Бакалавриат

«Я храню в себе свои прежние лица, как дерево-годовые кольца»
Образ художников и их творчество в декоративно – прикладной интерпретации
1. Инсталляция. Маски по художникам. «Я храню свои прежние лица, как дерево-годовые кольца»
2. Учебное задание для детей 10-11 лет (4 класс)

Текстовая часть дипломной работы

Дипломник: Наumenко К. С., студентка гр. АФ14-31
Руководитель: Доцент кафедры РЖиС Яковлев В. А.

Красноярск, 2018